

EL REEMDOOGO, JARDÍN DE LA MÚSICA, UAGADUGÚ

EDUCACIÓN **CULTURA LOCAL** TRANSVERSALIDAD **EMPLÉO**
DESARROLLO ECONÓMICO **FORMACIÓN** ESPACIO PÚBLICO
CONOCIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL

1. Contexto

Capital de Burkina Faso, Uagadugú tiene una población de 1.500.000 habitantes constituida en un 60% por jóvenes menores de 25 años. Es una ciudad en donde convergen varios grupos étnicos cuya mezcla hace de ella una ciudad cosmopolita. Las actividades de creación y de difusión en sectores tales como las artes visuales en general, y el bronce en particular, la música, el teatro y el cine se desarrollan en paralelo a animaciones populares y ritos. Uagadugú es célebre por sus festivales: el FESPACO para el cine, Jazz en Ouaga para la música, Diálogo de Cuerpo para la danza, el FITMO y los "Récréâtrales" para el teatro, así como la Feria Internacional de la artesanía de Uagadugú (SIAO). Estas actividades son llevadas a cabo por la red asociativa cultural, el Estado y la Comuna. El dinamismo cultural de Uagadugú hizo que en 2009 el "Observatorio de políticas culturales en África" le otorgara el título de Capital Cultural del África.

La Municipalidad de Uagadugú, junto con asociaciones de músicos y organizaciones de espectáculos, dio origen al Reemdoogo. Gracias al festival de jazz de Ouaga y al fenómeno del *hip*

hop, Uagadugú conoció una efervescencia musical que se vio frenada por la escasez de productores confiables, instrumentos modernos y lugares propicios para la creación y la difusión musical. Una cantidad insuficiente de centros de formación y grabadoras, además de su elevado costo, incrementó estas carencias.

Finalizado el coloquio "Desafíos culturales y desafíos de desarrollo" (organizado por la ONG Cultura y desarrollo) y creada la red de "Ciudades de África del Oeste para la Cultura y el Desarrollo Urbano" con el fin de implementar una red de ámbitos-recursos para artistas, la municipalidad de Uagadugú participó en una reflexión sobre la acción cultural municipal, acercando a esta iniciativa a las ciudades de Abidjan, Bamako y Dakar. Se intentó buscar soluciones a una doble problemática: el fomento cultural en el territorio y una mejora de las condiciones laborales de los artistas. Fue Uagadugú quien pasó a la acción en primer lugar.

Consecuentemente, el Concejo Municipal tuvo el deseo de implementar infraestructuras culturales en el lugar, con el fin de favorecer el desarrollo de las prácticas musicales, colaborar con la profesionalización de los músicos y actores del área musical, y puso a disposición de ellos una estructura de acompañamiento. En respuesta a las necesidades culturales de los jóvenes, la Municipalidad quiso aportar una solución al desafío del fomento cultural, contribuir con la estructuración del sector musical y reforzar su potencial económico, para así diversificar las oportunidades laborales y las actividades generadoras de ingresos, especialmente para la población. Se trató de explorar el lugar que ocupa la música en el proceso de ordenamiento de la ciudad, asociando para ello urbanismo y medio ambiente a través de los jardines.

En esta perspectiva, colaboró con la ONG Cultura y Desarrollo y se estableció una asociación con la Ciudad de Grenoble. De esta manera, la primera de las infraestructuras -dentro de una serie prevista- fue el Reemdoogo, el que se realizó en el marco de una colaboración Norte-Sur, asociando artistas, dirigentes y técnicos de cultura de Uagadugú, de Abiyán y de Grenoble. La UNESCO, la ciudad de Grenoble, el PSIC de la Unión Europea y la Cooperación Francesa aportaron un complemento a la construcción de esta instalación, principalmente financiada por Uagadugú.

EL JARDÍN DE LA MÚSICA REEMDOOGO FOMENTA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS VÍNCULOS CON EL BARRIO EN EL QUE ES IMPLEMENTADO, FAVORECIENDO ASÍ LA INCLUSIÓN SOCIAL Y FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROXIMIDAD QUE GENERAN INGRESOS PARA LOS SECTORES MÁS DESFAVORECIDOS DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO.

2. Uagadugú y la cultura

Preocupada por fomentar el desarrollo cultural de la ciudad, la Municipalidad de Uagadugú otorga a la cultura un lugar importante en su plan de desarrollo, lo que queda demostrado en su último plan de mandato 2013-2017. Éste consolida su orientación a través de la adopción de un primer documento de política cultural de 2009 que se reformulará a partir de 2014. La intervención de la Municipalidad se orienta hacia el acceso al saber, la reducción de la brecha digital a través de la estructuración de una red que tiene como ejes una mediateca, casas de saberes, salas de difusión y de creación artística; el apoyo a prácticas culturales, particularmente las de los jóvenes; el fomento de la artesanía artística y del turismo cultural. Para promover estas áreas, la política municipal se orienta a equipar a la ciudad con infraestructuras culturales, poner en valor y fomentar el patrimonio cultural. Este último, siempre activo, como lo demuestra la artesanía tradicional (tintura, cestería, textil, moda, bisutería). La implementación de esta política se basa en la firme voluntad de la autoridad municipal, quien asume claramente las competencias culturales transferidas por el Estado, con el objetivo de hacer de Uagadugú un territorio piloto en la descentralización cultural y en el desarrollo local, gracias a la puesta en valor de sus recursos culturales.

Su entramado cultural asociativo es uno de los más dinámicos de África y es una ventaja competitiva mayor. En definitiva, la vitalidad de las culturas tradicionales constituye el tercer pilar de la vida cultural de Uagadugú. Para poder desarrollarse, debe sobreponerse a ciertos obstáculos: una infraestructura insuficiente, la limitación de los medios financieros, la ausencia de instrumentos

durables de financiamiento de la cultura, y una estructura débil de la red de comercialización de productos culturales. De cara al futuro, Uagadugú desea reforzar su estructura de asociación - paradójicamente muy activa- creando marcos de concertación e implementando proyectos culturales, sobre todo en las áreas de las artes visuales, bronce, música y culturas populares tradicionales.

El jardín de la música "Reemdoogo", instalación disponible para toda la población, es parte integrante de la estrategia de desarrollo cultural local en Uagadugú. Su proceso de participación y concertación de la sociedad civil desde la fase inicial del proyecto hasta el seguimiento del funcionamiento de la infraestructura, a través de un marco participativo llamado "comité de gestión", lo ubica en el centro de la Agenda 21 de la Cultura.

El enfoque de desarrollo de la práctica artística, así como su articulación con la estrategia de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, constituye otro punto de convergencia con la Agenda 21 de la Cultura.

El hecho de facilitar el acceso a la cultura a través de la construcción de salas de ensayo, ámbitos de creación y difusión, así como el hecho de valorizar las capacidades de expresión de todos, permitiendo la participación en talleres como "vacaciones musicales", habla de la proximidad de Uagadugú con los principios de la Agenda 21. Asimismo, el Jardín de la Música Reemdoogo fomenta la consolidación de los vínculos con el barrio en el que es implementado, favoreciendo así la inclusión social y fomentando el desarrollo de actividades de proximidad que generan ingresos para los sectores más desfavorecidos de la población del lugar.

La promoción de la diversidad cultural es una de las preocupaciones de Uagadugú, ya que se esfuerza por promover prácticas culturales modernas y tradicionales, nacionales e internacionales por un lado, y el conocimiento de distintas formas de expresión cultural nacional por otro. Si bien las prácticas musicales profesionales son aún mayoritariamente para hombres, los talleres "vacaciones musicales", destinados especialmente a niños y adolescentes, propician la formación y la práctica musical de una gran cantidad de jóvenes mujeres.

Finalmente, el diálogo de culturas Sur-Sur o Norte-Sur es uno de los ejes fuertes del proyecto Jardín de la música Reemdoogo. Gracias a la disponibilidad de salas de ensayo y a las residencias cruzadas en Uagadugú o en el extranjero, se llevan a cabo diferentes intercambios con músicos de África, Europa, Asia y, próximamente, América del Sur (Brasil). Esto permite la difusión de las músicas de Burkina Faso, especialmente en el marco de la bienal Divercities que reúne a jóvenes músicos venidos desde Belén, Innsbruck, Kaunas, Oujda, Oxford, Rehovot, Sevan y Sfax. Muy apreciada en Uagadugú, Divercities pone de relieve a la música como vector de diálogo entre culturas y promueve los valores de solidaridad, intercambio y tolerancia.

EL DIÁLOGO DE CULTURAS SUR-SUR O NORTE-SUR, ES UNO DE LOS EJES FUERTES DEL PROYECTO JARDÍN DE LA MÚSICA REEMDOOGO.

3. Objetivos e implementación

3.1. Objetivo y metas específicos

El proyecto Reemdoogo consiste en tener dos instalaciones culturales (al Oeste y al Este de la ciudad) y se inscribe en el marco de un dispositivo de desarrollo del sector de la música en Uagadugú. El Jardín de la Música es la primera infraestructura sostenida por el Palacio de la Cultura y por un segundo Reemdoogo en proyecto. El objetivo del proyecto es apoyar la profesionalización del oficio de la música, contribuyendo así a la valorización de las prácticas y a la estructuración del sector.

El proyecto Reemdoogo apunta a:

- Favorecer el desarrollo de las prácticas musicales, poniendo a disposición de los músicos una infraestructura de carácter general, herramienta de trabajo necesaria para una creación de calidad;
- Colaborar con capacitaciones orientadas a la profesionalización de los músicos y los actores del sector, poniendo a disposición de los jóvenes una estructura de acompañamiento;
- Contribuir al acceso a la cultura a través de la educación musical de los jóvenes;
- Crear vínculos entre artistas, gestores y empresarios del sector cultural de Uagadugú y las ciudades internacionales, por ejemplo Grenoble.

3.2. El complejo cultural

El Reemdoogo es un complejo cultural que comprende 3 estudios de ensayo equipados y climatizados, 1 sala de difusión, 3 salas de práctica de instrumentos, 1 escenario al aire libre, 1 centro de recursos y capacitación, 1 *boutique* y 1 restaurante. Está estructurado alrededor de 4 polos: un polo de ensayo y de apoyo a grupos, colaborando en la creación y en el desarrollo de repertorios, prestación escénica y grabación de demos; un polo de difusión (sala de espectáculos con capacidad para 700 personas); un polo de información (centro de documentación profesional especializada en el sector musical) y un polo de capacitación profesional (talleres, seminarios de profesionalización, prácticas de instrumentos, voces, oficios de la música y el escenario).

La creación de esta primera instalación tuvo un real impacto en el territorio de Uagadugú:

- Contribuyó al surgimiento de la necesidad del ensayo;
- Generó un rebrote de interés por las prácticas instrumentales y por la música "live";
- Favoreció el surgimiento de una nueva vida local alrededor de la música, con festivales, programas de televisión y aumento de la cantidad de conciertos;
- Mejoró la calidad de las producciones musicales, los conciertos y los proyectos en general;
- Elevó el nivel de profesionalización de los oficios como lo prueba el acceso al mercado francófono internacional de la música para músicos como Alif Naba, Bil Aka Kora y Smartey, después de haber participado en sesiones de capacitación;
- Desarrolló actividades económicas vinculadas a la música.

EL ÉXITO DEL REEMDOOGO Y SU RECONOCIMIENTO EN EL PLANO OESTE AFRICANO LLEVARON AL CONCEJO MUNICIPAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURA, A LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA CULTURAL MUNICIPAL Y A LA DECISIÓN DE CONSTRUIR UN SEGUNDO REEMDOOGO.

Diferentes grupos musicales que practican todos los géneros, a excepción de grupos de músicas y danzas tradicionales que lo frecuentan poco, se vieron beneficiados con la instalación del centro: músicos extranjeros de gira por Uagadugú utilizan los estudios y a veces el escenario, así como los productores y mánager de músicos (para reuniones, espectáculos que ellos mismos organizan, capacitaciones); algunos canales de televisión realizan programas en vivo; los grupos escolares de música y las asociaciones escolares realizan allí sus fiestas anuales; las familias inscriben a sus hijos en los cursos y talleres de vacaciones musicales; las asociaciones culturales utilizan el

escenario para sus fiestas artísticas y las embajadas extranjeras para presentar la música de sus países. Finalmente, los jóvenes del barrio en el que está situado y los habitantes de Uagadugú amantes de la música asisten regularmente a los conciertos. Los estudiantes de la Universidad de Uagadugú que realizan investigaciones sobre temas vinculados con la cultura y el espectáculo se benefician indirectamente y utilizan este centro de recursos. También beneficia a los comerciantes que realizan actividades relacionadas con la gastronomía y a los que poseen pequeños comercios en las cercanías de Reemdoogo.

3.3. Obstáculos encontrados

El éxito de este proyecto se relaciona con su articulación con políticas municipales para la juventud, el medio ambiente, el turismo, el tiempo libre/vida social y el urbanismo. La complementariedad de las actividades artísticas, culturales, técnicas y comerciales en el Reemdoogo es también uno de los factores de éxito. La reagrupación favorece la proximidad y sus efectos al hacer que los productos culturales ligados a la música y a la creación-difusión participen de la economía local. Sin embargo, existen algunos obstáculos y límites que interfieren con la implementación del proyecto:

- Reticencia de los servicios no culturales para colaborar con el servicio cultural;
- Ausencia de marcos de integración de las políticas sectoriales;
- Prioridad acordada a la ampliación del parque de infraestructuras de Uagadugú, lo que ocultó un poco el objetivo de crear un vínculo entre artistas, mánager y empresarios de las dos ciudades asociadas;
- Debilidad de recursos financieros, lo que provocó un profundo debate y puso en evidencia la fuerte voluntad del Concejo Municipal de otorgar un verdadero lugar a la cultura y a la música;
- La crisis económica y su impacto en los ingresos del municipio frena la realización del Reemdoogo II.

3.4. Desarrollo del proyecto

La realización del Reemdoogo I se inscribe en un proceso a largo plazo que dio lugar a la implementación del Jardín de la Música Reemdoogo, inaugurado en el barrio Gounghin en noviembre 2004. Esto se continuó con el Palacio de la Cultura. Se plantea también una tercera infraestructura, el Reemdoogo II. La implementación del proyecto consistió en distintas fases:

- **1998:** encuesta y concertación con músicos y organizadores de espectáculos;
- **1999 y 2000:** elaboración del proyecto técnico y arquitectónico del Reemdoogo I como Jardín de la Música;
- **2000-2004:** búsqueda de financiación y, paralelamente, prefabricación de residencias;
- **1999-2001:** residencias internacionales de creación musical con músicos de Uagadugú, Abiyán y Grenoble (en Uagadugú y Abiyán en 1999 y en Grenoble en 2000 y 2001), gira del grupo "Sono de villes" (Francia, Italia, Alemania).
- **2001-2003:** constitución y formación del equipo profesional encargado del funcionamiento y e la implementación de un comité de gestión, municipalidad - sociedad civil.
- **2003-2004:** construcción e inauguración en noviembre de 2004 de una residencia internacional de jóvenes músicos de Uagadugú y de Grenoble.

- **2008:** 2da fase de evaluación del impacto artístico del Reemdoogo, análisis de la función, misiones, nuevas necesidades de los artistas y posibilidad de la instalación para responder a ellas.
- **2009:** Reflexión sobre un programa global con el objetivo de inscribir el proyecto del Reemdoogo II en una lógica de complementariedad entre infraestructuras. El Reemdoogo II brindará un lugar de privilegio a músicas y danzas tradicionales y urbanas; tendrá por misión:
 - acompañar artistas a través de un dispositivo de información, formación y acompañamiento para la definición de proyectos ;
 - acompañar el desarrollo de actividades económicas y culturales que giren alrededor de músicas y danzas, así como de la actividad de los lutieres;
 - educación artística de jóvenes.

La instalación contará con una sala de espectáculos, salas de ensayo insonorizadas y equipadas, dedicadas a las músicas y a las danzas tradicionales, talleres para lutieres y de reparación de instrumentos musicales, y una explanada abierta sobre el entorno urbano.

EL ÉXITO DE ESTE PROYECTO SE RELACIONA CON SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS MUNICIPALES PARA LA JUVENTUD, EL MEDIO AMBIENTE, EL TURISMO, EL TIEMPO LIBRE/VIDA SOCIAL Y EL URBANISMO. LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, TÉCNICAS Y COMERCIALES EN EL REEMDOOGO ES TAMBIÉN UNOS DE LOS FACTORES DE ÉXITO...

4. Impactos

4.1. Impacto en el gobierno local

El éxito del Reemdoogo y su reconocimiento en el plano oeste africano llevaron al Concejo Municipal a la construcción del Palacio de la Cultura, a la elaboración de una política cultural municipal y a la decisión de construir un segundo Reemdoogo. Acaba también de decidir la creación de una administración de salas municipales de espectáculos y un festival de músicas en los próximos años. El desarrollo de ámbitos privados para el consumo de música provocó un cambio importante y transformó la vida nocturna local, volviéndola sumamente vivaz.

3.2. Impacto en la cultura y en los agentes culturales locales

El proyecto estableció marcos creativos y reforzó las capacidades de difusión y capacitación. De la capacitación se pasó a la práctica instrumental y a la composición, a la disponibilidad de instrumentos y salas de ensayo. Este proyecto mejoró la calidad de las composiciones musicales y permitió una eclosión de jóvenes músicos. Las capacitaciones permitieron que emergieran unas 12 empresas organizadoras de espectáculos, así como colaboraciones con grupos de danza contemporánea en busca de lugares de trabajo o de artistas deseosos de cruzar música y artes visuales.

3.3. Impacto en el territorio y en la población

Instalado en un barrio popular, el Reemdoogo brindó un marco de vida más agradable gracias a la música y su jardín. El asfaltado y alumbrado público de las calles reforzaron la seguridad de los habitantes y de sus bienes, así como la urbanización. La existencia de distintos polos consiguió que el público se movilizara pudiendo así mezclar músicos profesionales con habitantes amantes de la música o deseosos de aprovechar un espacio de vida agradable. Esta mezcla de públicos reforzó los vínculos entre los residentes.

3.4. Impactos transversales

Alcance social y educativo: El Reemdoogo es un lugar de intercambio muy frecuentado por jóvenes del barrio y un punto de encuentro de asociaciones escolares. La serenidad del jardín y su limpieza son propicias para la expansión. La frecuente visita de personalidades oficiales o del mundo

artístico pone orgullosos a los vecinos por el hecho de pertenecer a una zona notable. Por las capacitaciones para jóvenes que se inician o que se están profesionalizando, el centro permite a los habitantes de Uadagudú expresar su creatividad o bien hacer de ella un oficio. Alcance económico: el Reemdoogo es una herramienta estructurante para el sector de la música, y combina herramientas de creación y difusión con herramientas dedicadas a la formación y comercialización de fonogramas.

Gracias al desarrollo de los ensayos, a los conciertos y a los tiempos de producción en escena, los músicos vieron incrementar sus ingresos. El sector funciona mejor gracias a las agrupaciones representativas que se crearon a partir de las capacitaciones en las especialidades de producción y organización de espectáculos. El alquiler de estudios a precio módico permite autofinanciar una parte de las actividades. Finalmente, su funcionamiento generó seis empleos permanentes y cinco intermitentes, técnicos de producción (luz y sonido), encargados de capacitación y técnicos de mantenimiento.

5. Informaciones

La Ciudad de Uadagudú fue candidata a la primera edición del "Premio Internacional CGLU – Ciudad de México – Cultura 21" (enero-mayo 2014). El Jurado del Premio elaboró su informe final en junio de 2014 y solicitó que la Comisión de Cultura de CGLU promoviera este proyecto como un ejemplo de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura.

Texto aprobado en noviembre de 2014.

Buena práctica publicada en noviembre de 2014.

Este artículo fue escrito por Emmanuel Kouela, Director de acción cultural y turismo.

Contacto: [koue.manu \(at\) hotmai.com](mailto:koue.manu@hotmai.com)